La Cinémathèque de Toulouse

Activités éducatives et culturelles

2011
2012

Sommaire

1 Éditorial

2 Une programmation adaptée

5 Ateliers de découverte

8 Tandems culturels

10 Actions et partenariats

12 Infos pratiques

13 Partenaires

Photographie de couverture © David Bécus

Éditorial

Pourquoi conserver l'une des principales collections de cinéma d'Europe si ce n'est pour la transmettre aux jeunes générations ? C'est parce que la réponse à cette question est évidente que la Cinémathèque de Toulouse a choisi, depuis plusieurs années, de développer des actions en direction de ces publics. Éveiller la curiosité, permettre une ouverture sur le monde, aiguiser la sensibilité artistique, tout en donnant, dès le plus jeune âge, les outils pour connaître, comprendre, puis analyser les images, ces objectifs sont aujourd'hui, pour nous, des priorités.

Projections, ateliers, visites, l'ensemble de nos propositions est rassemblé dans ce programme. Tous ceux qui ont la mission, dans un cadre scolaire ou para-scolaire, de donner le goût du cinéma et d'utiliser celui-ci dans un objectif pédagogique et culturel trouveront donc ici différentes pistes pour rendre accessible et attractif le patrimoine cinématographique. Et inscrire leur démarche dans une complémentarité avec les dispositifs nationaux d'éducation à l'image.

Les nouvelles générations développent désormais très tôt une proximité avec les images, ce qui modifie nécessairement le statut qu'elles accordent à toutes ces représentations. Il est donc indispensable, à la fois pour les aider à mettre une certaine distance, mais aussi pour que l'émotion artistique soit possible, de leur permettre de redécouvrir le spectacle cinématographique dans sa dimension originale : collectivement et sur grand écran.

Natacha Laurent

« Éveiller la curiosité,
permettre une ouverture sur le monde,
aiguiser la sensibilité artistique »

Une programmation adaptée

Outre les films de la programmation habituelle qui peuvent faire l'objet de séances scolaires, la Cinémathèque de Toulouse propose une sélection de films importants de l'histoire du cinéma et soutient les enseignants dans l'élaboration de leurs projets pédagogiques.

1984 (Nineteen Eighty-Four)
Michael Radford. 1984. Grande-Bretagne. 120 min. Couleurs. VOST.
En 1984, le monde est plongé dans un régime totalitaire contrôlé par un chef suprême, Big Brother, qui surveille les faits et gestes des citoyens par l'intermédiaire d'immenses écrans.
Adapté du classique de la science-fiction anglaise d'Orwell, 1984 *trouve sa pertinence en cours de langue et permet d'élaborer une réflexion sur le totalitarisme (fiche pédagogique en ligne).*

Lycée | Classes préparatoires

. . .

Au revoir les enfants
Louis Malle. 1987. France. 100 min. Couleurs.
En janvier 1944, pendant l'Occupation allemande, Jean intègre le collège des Carmes. Rejeté au début par ses camarades, il devient peu à peu l'ami de Julien. Mais celui-ci, intrigué par le comportement particulier de Jean, se met en tête de découvrir son secret.
Film de mémoire, Au revoir les enfants *permet d'aborder la question de l'autobiographie et la période de la Seconde Guerre mondiale et de faire réfléchir les élèves sur des valeurs universelles telles que la découverte de l'autre et l'amitié.*

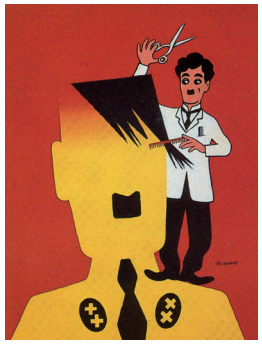
Collège | Lycée

. . .

Latcho Drom *(Bonne route)*
Tony Gatlif. 1993. France. 100 min. Couleurs. VOST.
De l'Inde à l'Espagne, en passant par l'Égypte, la Turquie, la Roumanie, la Pologne et la France, nous suivons l'itinéraire qui fut celui des Tziganes. Un périple au fil des musiques, danses et chants de ce peuple.
Ce voyage au cœur de l'identité tzigane trouve sa place dans les enseignements d'exploration notamment au travers du thème : « Regards sur l'autre et sur l'ailleurs ».

Collège 4e et 3e | Lycée

Une programmation adaptée



Le Dictateur (The Great Dictator)
Charlie Chaplin. 1940. États-Unis. 105 min. N & B. VOST.
Un jeune barbier juif qui vit dans le ghetto subit les effets des lois antisémites imposées en Tomanie par le dictateur Adenoid Hynkel. La ressemblance entre les deux personnages est telle qu'au cours d'une rafle, le jeune barbier est pris pour le dictateur. Le cours de l'Histoire s'en trouve changé.
Caricature psychologique d'Hitler, dénonciation du nazisme, appel à la conscience universelle, Le Dictateur *est un des sommets de la création chaplinesque.*

Collège 3e | Lycée

. . .

Le Roi des masques (Bian Lan)
Wu Tiang Ming. 1995. Chine. 101 min. Couleurs. VOST.
Wang, un vieil acteur chinois, est montreur de masques. Vivant seul avec son singe, il aimerait pouvoir transmettre son art et se décide à adopter un jeune garçon. Une complicité s'installe entre eux. Le roi des masques entreprend de lui enseigner ses secrets.
Joli conte situé dans la Chine centrale, Le Roi des masques *permet de mener un travail sur le cheminement psychologique des personnages, la polysémie du mot « masque » ou encore le jeu des acteurs de l'opéra.*

École élémentaire | Collège 6e et 5e

À noter :
Des séances scolaires seront organisées en novembre à l'occasion de la manifestation « Voir autrement le monde » (cf. p. 9) et dans le cadre de l'année des Outre-mer (cf. p. 11).

Séances scolaires | Mode d'emploi

Vous pouvez choisir un film de cette liste tout au long de l'année mais également un des trois films proposés dans le cadre de l'atelier « Initiation à l'analyse de l'image et à la critique de film » (pp. 5-7). Notre salle de projection permet d'accueillir jusqu'à 196 spectateurs : un minimum de 40 élèves (deux classes) est requis pour organiser une séance scolaire. Le tarif qui s'applique est de 3 € par élève et la gratuité pour les accompagnateurs, dans la limite d'un adulte pour 10 enfants. Merci de nous contacter au moins un mois avant la période choisie pour vérifier la disponibilité du film et de la salle.

Renseignements et inscriptions **alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com** ou sur l'Espace enseignants du site internet.
Des pistes pédagogiques peuvent être proposées aux enseignants qui en font la demande auprès de **Carole.Baltieri@ac-toulouse.fr**

Une programmation adaptée

CENTRES DE LOISIRS ET MJC

Tout au long de l'année, la Cinémathèque de Toulouse organise des séances en direction des centres de loisirs et des MJC à partir de la programmation en cours (séances tous publics ou séances jeune public) ou de la sélection de films destinés aux publics scolaires (pp. 2-3).

Séances centres de loisirs et MJC | Mode d'emploi

Notre salle de projection permet d'accueillir jusqu'à 196 spectateurs : un minimum de 40 spectateurs est requis. Merci de nous contacter au moins un mois avant pour vérifier la disponibilité du film et de la salle.
Le tarif qui s'applique est de 3 € par enfant et la gratuité pour les accompagnateurs, dans la limite d'un adulte pour 10 enfants.

LES TOUT-PETITS AU CINÉMA

La Cinémathèque Junior s'adresse aussi aux tout-petits pour leur faire découvrir tout en douceur les joies de la pellicule et du grand écran. Une programmation adaptée à leur jeune âge est régulièrement proposée les samedis et dimanches et des séances peuvent être organisées à la demande des crèches et des multi-accueils.

Séances crèches | Mode d'emploi

Pour organiser une séance crèche, nous vous invitons à prendre contact, un mois avant la date souhaitée, avec **Alice Gallois**, chargée de l'action culturelle et pédagogique à la Cinémathèque de Toulouse. Tél. **05 62 30 30 18** | **alice.gallois@lacinematheque.com**
Notre petite salle de projection a une capacité d'accueil de 39 spectateurs, ce qui nous permet de recevoir les tout-petits dans des conditions particulièrement adaptées. Le tarif qui s'applique est de 3 € par enfant et la gratuité pour les accompagnateurs, dans la limite d'un adulte pour 5 enfants.

Ateliers de découverte

Les ateliers de découverte, encadrés par des professionnels du cinéma, permettent de sensibiliser les élèves à l'histoire et à la pratique du cinéma. Conciliant l'approche théorique et l'expérimentation, ils offrent des clefs pour comprendre les mécanismes de l'image.

DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA

le passage de l'image fixe à l'image animée

© Frédéric Maligne

Voyage dans le temps à la découverte de la lanterne magique et des plaques de verre numérisées par la Cinémathèque de Toulouse, trésors de l'histoire du 7e Art, cet atelier fournit des clefs pour mieux comprendre le principe de l'image animée et permet de s'approprier les outils cinématographiques.
L'image fixe s'anime et le dessin devient film… Par la réalisation de jeux d'optique (flip books, zootropes et thaumatropes), les élèves pourront redécouvrir les ancêtres du cinéma et s'approprier les mécanismes de l'image en mouvement.

École élémentaire, collège, lycée | Intervenant Association Cumulo Nimbus

INITIATION À L'ANALYSE DE L'IMAGE ET À LA CRITIQUE DE FILM

La projection de trois films proposés aux publics scolaires – ***Le Magicien d'Oz***, ***Le Bal des vampires*** et ***Indigènes*** – peut être prolongée par une réflexion plus approfondie sur l'image. L'atelier se propose d'initier les jeunes à l'analyse de l'image et à la critique de cinéma et de mettre à leur disposition les moyens de construire et de formuler leur point de vue sur un film.

Les objectifs pédagogiques

- apprendre à voir, à lire les images, à placer le film dans son contexte, à découvrir les outils cinématographiques (cadrage, mise en scène, son, jeu des acteurs, traduction d'une émotion, d'une atmosphère…)

- comprendre ce qu'est une critique, la technique sur laquelle elle s'appuie, les éléments qui la composent, apprendre à exprimer ses sentiments, défendre son point de vue, tenir compte de l'avis des autres, être dans une démarche de création et de culture cinématographique

Le Magicien d'Oz (The Wizard of Oz)
Victor Fleming. 1939. États-Unis. 102 min. Couleurs. VF.
Dorothy, une jeune orpheline qui vit avec sa tante, son oncle et son chien, Toto, rêve d'un monde plus beau. Un cyclone emporte sa maison et elle se retrouve dans un monde enchanté et féerique, le pays d'Oz.
Le Magicien d'Oz *permet d'aborder le cinéma américain de studio, le film musical, le cinéma fantastique, l'adaptation littéraire (*L'Île au trésor, Autant en emporte le vent*...) ou le Technicolor. C'est une œuvre majeure de la culture américaine qui met à l'honneur le thème de la magie et le personnage de la sorcière.*

Collège 6e et 5e | Intervenant Patrice Chambon

Le Bal des vampires
(The Fearless Vampire Killers)
Roman Polanski. 1967. Grande-Bretagne. 105 min. Couleurs. VOSTF.
Le professeur Abronsius et son assistant Alfred parcourent le monde à la recherche de vampires afin de les combattre. Parvenus en Transylvanie, ils détectent rapidement la trace de ces suceurs de sang. Ils sont accueillis dans un château où le Comte qui les reçoit pourrait bien être le vampire qu'ils recherchent.
Le Bal des vampires *rend hommage, avec humour et une certaine irrévérence, au cinéma fantastique classique. Il emploie et stigmatise toutes les figures de style du genre dont les fameux vampires. L'occasion d'évoquer le cinéma du studio Universal, celui de la Hammer et de suivre l'évolution du mythe du vampire au cours de l'Histoire et jusqu'à aujourd'hui (*Twilight *vs* True Blood*). L'occasion aussi de s'interroger sur le rapport, parfois difficile, entre humour et fantastique.*

Collège, lycée | Intervenant Patrice Chambon

Ateliers de découverte

Indigènes
Rachid Bouchareb. 2006. France / Maroc / Algérie / Belgique. 128 min. Couleurs.
En 1943, la 1re Armée Française recrute des soldats en Afrique pour aider les troupes alliées à lutter contre l'armée allemande. Messaoud, Saïd, Yassir et Abdelkader vont connaître deux ans de combats et de marches qui les mèneront de l'Italie jusqu'en Alsace.
En 2006, avec Indigènes, *le réalisateur Rachid Bouchareb ouvre une page oubliée de l'histoire de l'immigration en France, celle des 130 000 « sujets français » d'Algérie, des protectorats du Maroc et de la Tunisie et des colonies d'Afrique équatoriale et orientale engagés au secours de la France occupée aux côtés des Alliés et des forces de la France Libre durant la Seconde Guerre mondiale. Outre sa portée historique et civique évidente, le film permet d'engager une véritable réflexion sur le langage cinématographique et la place du spectateur. Incarné par des acteurs populaires de renom et soutenu par des formes et des effets inspirés du cinéma spectaculaire américain,* Indigènes *s'adresse clairement à un public jeune dans une volonté de transmission.*

Collège 3e, lycée | Intervenante Marie-Pierre Lafargue

Ateliers | Mode d'emploi

L'organisation de ces séances se déroule sur une journée. En matinée : la projection est précédée d'une présentation de la Cinémathèque et d'une découverte de la bibliothèque, entièrement dédiée au cinéma. L'après-midi est consacré à une initiation à l'analyse de l'image et à la critique de cinéma autour du film visionné le matin.
Effectif une ou deux classes | Tarif 150 €

Afin d'élargir son offre envers les différents publics scolaires, la Cinémathèque de Toulouse met en place des journées couplées en partenariat avec d'autres établissements culturels. Ces journées associent la projection d'un film issu des collections de la Cinémathèque à une visite ou une activité dans l'un des lieux partenaires.

L'ANTIQUITÉ
AVEC LE MUSÉE SAINT-RAYMOND-MUSÉE DES ANTIQUES DE TOULOUSE

Le Musée Saint-Raymond, le cinéma ABC et la Cinémathèque s'associent pour proposer une journée sur le thème de l'Antiquité et de ses représentations. La projection d'un film à la Cinémathèque est suivie de deux ateliers s'effectuant en alternance : l'un au Musée Saint-Raymond autour de vestiges antiques et l'autre à l'ABC sur la lecture et l'analyse d'affiches de cinéma.

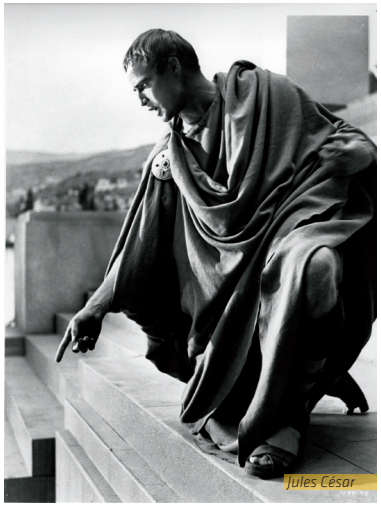
Deux parcours au choix sont proposés aux enseignants

▶ La figure du héros avec la projection de ***Jason et les Argonautes*** de Don Chaffey (1963), suivie d'une activité autonome au musée sur Hercule

Cycles 3, collège, lycée

▶ Des portraits romains aux représentations d'un « imperator » à travers l'Histoire avec la projection de ***Jules César*** de Joseph L. Mankiewicz (1953), suivie d'une activité autonome au musée sur les portraits d'empereurs romains

Collège, lycée


Jules César

Tandems culturels

FOCUS SUR LE CINÉ ETHNO
AVEC LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS ET LE MUSÉUM DE TOULOUSE

À l'occasion de la programmation **« Voir autrement le monde »** (novembre 2011), deux parcours au choix sont proposés aux enseignants :

▶ Du livre au film, rencontre avec les explorateurs et ethnologues : projection en matinée du film ***Louisiana Story*** de Robert Flaherty (1946-1948), suivie l'après-midi d'un jeu de piste au sein des collections de la Médiathèque José Cabanis.

Collège 4e et 3e

Louisiana Story

▶ Autour du rapport entre les traditions et la « modernité » : projection du film ***La Chasse au lion à l'arc*** de Jean Rouch (1957-1968), suivie d'une visite consacrée à l'Homme dans son environnement au Muséum de Toulouse.

Lycée

À noter : les films peuvent également être projetés en dehors des tandem culturels.

Tandems culturels | Mode d'emploi

Pour organiser l'un de ces tandems, nous vous invitons à prendre contact avec Alice Gallois, chargée de l'action culturelle et pédagogique à la Cinémathèque de Toulouse :
tél. 05 62 30 30 18 | alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com
Pour faciliter l'accès aux établissements les plus éloignés, ces parcours peuvent s'organiser sur une même journée. Ils peuvent aussi être scindés en deux demi-journées qui seront placées à des dates différentes.
En ce qui concerne les projections à la Cinémathèque, le tarif pratiqué est de 3 € par élève.
La gratuité est observée pour les accompagnateurs dans la limite d'un adulte pour 10 enfants.

Effectif une ou deux classes

DISPOSITIFS NATIONAUX ET ACADÉMIQUES

La Cinémathèque de Toulouse s'associe à certains dispositifs cofinancés par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et de la Communication et les collectivités territoriales. Pour plus d'informations, contactez **Carole Baltiéri**, professeur chargée de mission cinéma à la DAAC et à la Cinémathèque de Toulouse : **Carole.Baltieri@ac-toulouse.fr**

Jeunes et lycéens au cinéma

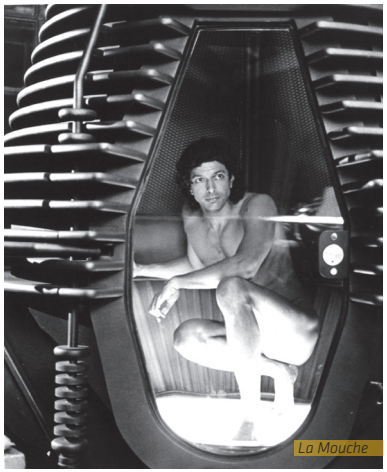
En collaboration avec l'ACREAMP et la DAAC, la Cinémathèque de Toulouse oriente les enseignants sur une sélection de titres pour prolonger la réflexion sur les films figurant au programme du dispositif « Jeunes et lycéens au cinéma » (documentation disponible sur l'Espace enseignants du site internet de la Cinémathèque).

Programme 2011 - 2012

▶ ***La Mouche*** (The Fly)
David Cronenberg | 1986

▶ ***Le Silence de Lorna***
Jean-Pierre & Luc Dardenne | 2008

▶ ***Tous les autres s'appellent Ali***
(Angst essen Seele auf)
Rainer Werner Fassbinder | 1974


La Mouche

Des **revues de presse** et des **pistes biblio-filmographiques** sont consultables à la bibliothèque et des **projections/rencontres** à l'intention des enseignants sont organisées tout au long de l'année à la Cinémathèque.

■ ■ ■

PARCOURS CULTURELS GRATUITS

A la rentrée 2011, la Cinémathèque de Toulouse entre dans le dispositif d'éducation artistique et culturel gratuit initié par la Ville de Toulouse en lien avec l'Inspection académique de la Haute-Garonne. Les élèves des écoles maternelles et élémentaires inscrits bénéficient d'une initiation au patrimoine cinématographique.

Actions et partenariats

CINÉMA, HISTOIRE ET MÉMOIRE DES OUTRE-MER (14-18 NOVEMBRE)

Dans le cadre de l'année des Outre-mer, en collaboration avec l'Office national des anciens combattants (ONAC), la Cinémathèque de Toulouse propose la projection gratuite de deux films :

▶ ***Rue Cases Nègres***
Euzhan Palcy | 1983
Le destin d'un jeune garçon de 11 ans, José, dans la Martinique du début des années 30.

Rue Cases Nègres

▶ ***Le Bataillon des guitaristes***
Éric Beaudoucel | 2004
Documentaire consacré aux 600 volontaires calédoniens et tahitiens, qui dès 1940 ont rejoint la France Libre.

Inscriptions : Cécile Font | 05 62 21 44 25 | cecile.font@onacvg.fr

■ ■ ■

CINÉMA ET MUSIQUE

Pour la deuxième année, la Cinémathèque de Toulouse participe au dispositif « Jazz à l'école, Jazz au collège » proposé par le Conseil général de la Haute-Garonne en partenariat avec l'Inspection académique de la Haute-Garonne et organise dans ce cadre des projections de films et des ciné-concerts.

Renseignements : Association Départementale pour le Développement des Arts en Haute-Garonne (ADDA 31) : 05 34 45 58 30

■ ■ ■

SCIENCES ET CINÉMA « L'ODYSSÉE DE L'ESPACE »

En collaboration avec la Cité de l'espace et le CNES, la Cinémathèque de Toulouse propose **quatre séances en soirée** autour de la thématique de l'espace. Les films seront accompagnés, sous forme de présentations, discussions, débats, par des professionnels de l'espace (astronaute, concepteur d'engins spatiaux, ingénieur spatial...).

■ ■ ■

ZOOM ARRIÈRE POUR LE PUBLIC SCOLAIRE

Parce qu'il souhaite transmettre le patrimoine cinématographique aux spectateurs d'aujourd'hui, le festival Zoom Arrière (9-17 mars 2012) propose une programmation adaptée au public scolaire, disponible dès janvier 2012.

Les élèves de l'option histoire des arts du lycée Saint-Sernin, constitués en Jury Jeunes, visionnent, dans des conditions professionnelles, un corpus de films programmés dans le cadre de Zoom Arrière et remettent le prix du Jury Jeunes à l'issue du festival.

Infos pratiques

Tarifs et modalités d'inscription

se reporter aux encadrés **« Mode d'emploi »**

Accès

La Cinémathèque de Toulouse
69, rue du Taur - BP 88024 - 31 080 Toulouse - cedex 6
Tél. 05 62 30 30 10 - Fax 05 62 30 30 12
site internet **www.lacinematheque detoulouse.com**

Contacts

Alice Gallois, chargée de l'action culturelle et pédagogique
alice.gallois@lacinematheque detoulouse.com

© Emmanuel Grimault

Partenaires

La Cinémathèque de Toulouse est soutenue par

Partenaires culturels et institutionnels

www.lacinemathequedetoulouse.com